

KARMIELO BERMEJO

TEXTO: JUDITH PASTOR Barcelona (ESPAÑA)

FOTOS: www.karmelobermejo.com

En la edición 2009 de ARCO comenzó a oírse con fuerza el nombre de Karmelo Bermejo, su estilo crítico y alejado del discurso sermoneador antisistema conquistó por completo a público y crítica. El éxito de las obras de este artista radica en su eficiencia para hacer reflexionar al espectador acerca de las incoherencias del mundo. / In Arco 2009 edition we started to hear with special emphasis the name of Karmelo Bermejo, his critic style, which is far from the sermonising anti-system speeches, conquered completely both: public and art critic. The success of his pieces dwells in their capacity to make us reflect on the incoherence existing in our contemporary world.

FOTO: 'Componente interno de un electrodoméstico de la casa del director de un Centro de Arte reemplazado por una réplica de oro macizo con los fondos del Centro que él dirige'. (2010) / 'Internal Component of an Electrical Appliance of the House of an Art Center Director Replaced by a Solid Gold Replica with the Funds of the Center He Directs.' (2010)

Karmelo Bermejo no duda en gastarse el dinero de una subvención comprando todas las entradas de un cine para demostrar que, pese a que el cine esté vacío, la película se proyectará. Otro ejemplo, invertir un crédito bancario para dejar al público de Art Basel Miami 09 con la boca completamente abierta, al lanzar una obra pirotécnica con enormes letras que formaban la palabra “recesión”. A Karmelo Bermejo no lo tiembla el pulso, como demuestra la utilización de los fondos otorgados por un centro de arte, sólo para reemplazar un componente interno, imposible de ver, de una aspiradora que es propiedad del dueño del mismo centro de arte, el reemplazo es una réplica de oro puro, y cuando deje de exhibirse, volverá a la casa de su dueño. Con ejemplos como los anteriores, demuestra como se desvían fondos en el arte. Ese tipo de reflexiones son las que pretende arrancarnos. Entre sus obras más destacadas se encuentran también las aportaciones, ‘¿Un servicio gratuito a cambio de qué? – De nada’. Para acercarse a la irreverente obra de este artista, se vuelve imprescindible la lectura del título y subtítulo de las obras. Todos sus trabajos puedes encontrarlos en karmelobermejo.com.

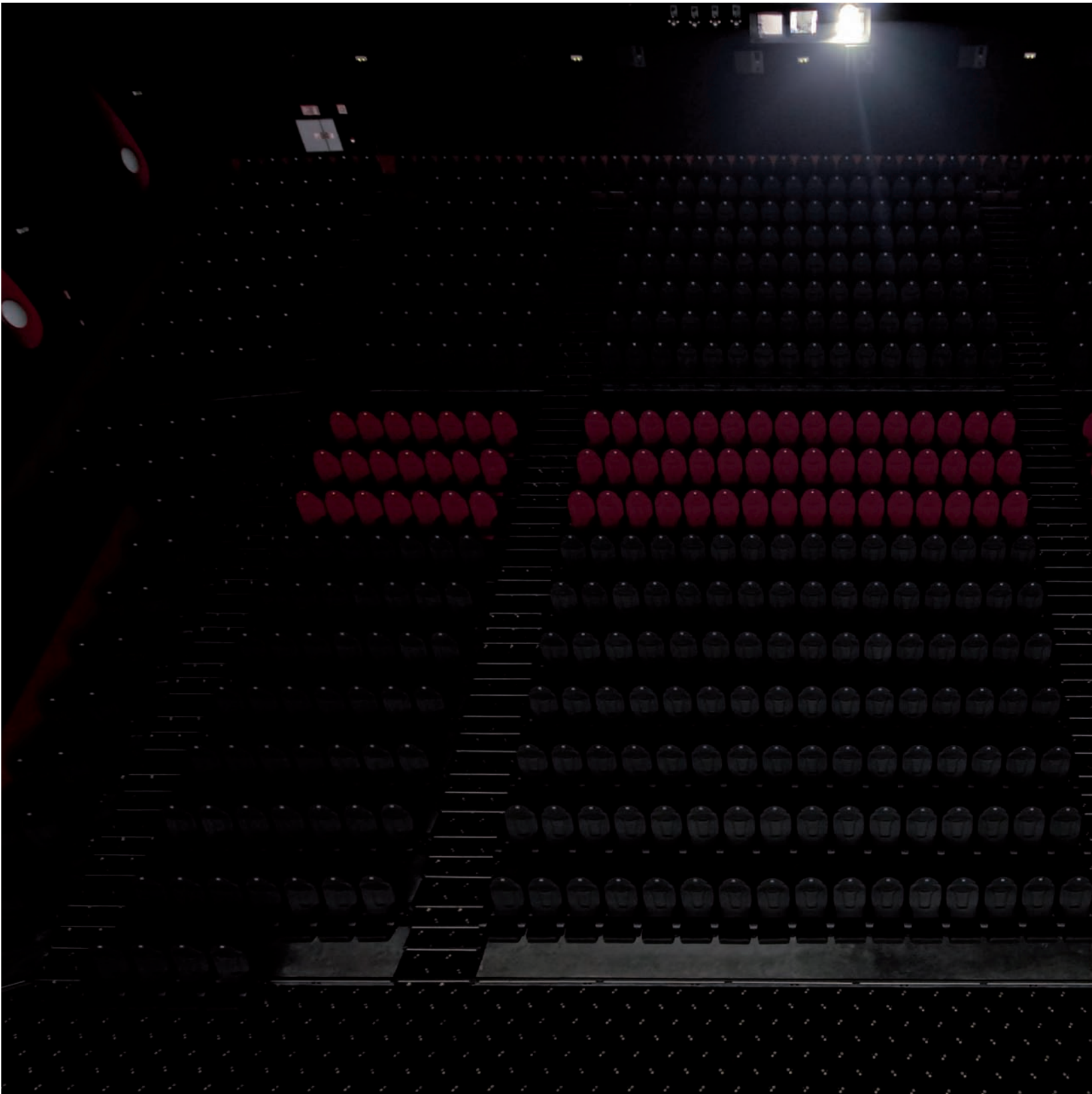
>> El mundo está lleno de contradicciones. Proyectar una película sin público o que se realice un viaje en autobús completamente vacío son sólo algunas de las que has mostrado con tus obras.

Para que se dé una contradicción es necesario que exista un código moral de algún tipo, una división entre lo que está bien y lo que está mal. Juzgar las obras de arte moral-

Karmelo Bermejo doesn't hesitate to spend the money of grants by buying all the entrances to a cinema to show that, even if the cinema is empty, the movie will, nevertheless, be screened. Other examples include investing a bank loan to leave all the audience of Art Basel Miami 09 open-mouthed when activating a pyrotechnic piece that displayed enormous letters with the word “recession”. Karmelo Bermejo doesn't budge, as demonstrated when he used the founding granted by an art center, to solely replace an internal component, impossible to see, of a vacuum cleaner owned by the same director of the art center. The replacement was made with solid gold, and when the piece is over with its exhibitions, it will go back to the director's home. Examples as the mentioned above, show us how he consciously deviates money in art. Reflections on this matter is what he tries to snatch from us. Amongst his highlighted works are his contributions, ‘¿Un servicio gratuito a cambio de qué? – De nada’ (A free service in exchange of what? Nothing.) In order to come closer to the work of this irreverent artist, it is essential to read the title and subtitles of all his pieces. His works are available at karmelobermejo.com.

>> The world is full of contradictions. Screening a film without an audience or seeing a bus making a trip completely empty of passengers are just a couple of the themes you have shown in your work.

For giving birth to a contradiction there must be a moral code of some sort, a division between right and wrong. Judging works of art morally is, and has been, always a mistake, re-

'Booked The Movie'. Todas las entradas de la sesión del sábado a las 22:00 horas, para la película número uno en el ranking de taquilla, fueron compradas con dinero público para que no fuese vista por nadie.
'Booked The Movie'. All The Tickets for the Saturday's Number One Ranked Film at 10 pm Were Bought with Public Money so that Nobody Could Watch the Film.

mente siempre ha sido un error, que se repite una y otra vez en la historia de la crítica de arte y que las propias obras disuaden con la distancia moral que proporciona el paso del tiempo. El arte está blindado en ese sentido, tenemos carta blanca.

>> ¿Crees que es necesario que en este punto la sociedad pare por un instante y haga autocrítica?

Eso no va a suceder, así que ni me lo planteo.

>> ‘La traca final’ para la clausura de Art Basel Miami, celebra con éxito el fracaso. Una obra irreverente y provocadora que pone toda su atención en la recesión que persigue a las sociedades modernas. ¿Crees que el arte tiene una responsabilidad social?

No, el arte no tiene responsabilidad alguna, ni social ni de ningún otro tipo. En todo caso la responsabilidad de ser profundamente irresponsable.

>> Consigues impactar al espectador y abrirle los ojos sin grandes complicaciones. Obras que a simple vista son sencillas, como una fotografía, consiguen abrirle los ojos a un público que a veces parece ciego. ¿Es quizá esa sencillez para decir las cosas como son lo que amplía el efecto de tu obra?

Aunque las obras de arte tienen propietarios nominales, no lo tienen sus significados. Si sólo doy obras herméticas que di-

peated over and over in the history of art criticism, thus the artworks carry out the function of dissuading with the distance that only time gives. Art is blinded in that sense, we have ‘carte blanche’.

>> Arrived to this point, Do you think it is necessary for society to stop for a moment and be critical?

That will not happen, so I have not even reflected on the matter.

>> ‘La traca final’ (The final firework) for closing Art Basel Miami, celebrates failure with success. An irreverent and provocative piece that focuses on the recession that haunts modern societies. Do you think art has a social responsibility?

No, art has no responsibility, not social nor any other type. In any case, it has the responsibility of being deeply irresponsible.

>> You cause great impact on the audience, opening the eyes of the viewer without great complications. Works that are very simple at first gaze, like a photograph, achieve to open the eyes to a public that sometimes seems blind. Is it perhaps that simplicity to say things as they are which widens the impact of your work?

Although the works of art have nominal owners, their meanings don’t. If I only give hermetic pieces that directly mean nothing to an audience who aren’t art experts, there is no confrontation. Works should have a journey outside the circuit of art erudites, though of course this is a wrong path too. The trace of confu-

die.

'Aportación de trabajo gratuito a Burger King Corporation'. Las mesas de un restaurante Burger King fueron limpiadas sin recibir a cambio remuneración alguna.
'Contribution of Free Work for Burger King Corporation'. Tables Located in a Burger King Restaurant Were Cleaned Without any Remuneration Being Paid.

'Aportación de trabajo gratuito al Grupo Deutsche Bank'. Los cristales de una sucursal de Deutsche Bank fueron limpiados sin recibir a cambio remuneración alguna.
'Contribution of Free Work for Deutsche Bank Group'. Glasses of a Deutsche Bank Branch Were Cleaned Without any Remuneration Being Paid.

'Aportación de trabajo gratuito al Grupo Gucci'. Las vitrinas de una boutique de Gucci fueron limpiadas sin recibir a cambio remuneración alguna.
'Contribution of Free Work for Gucci Group'. The Vitrines of a Gucci Boutique Were Cleaned Without any Remuneration Being Paid.

'Propina'. Se abonó con dinero público la multa impuesta por viajar sin billete válido y se obsequió al inspector de la línea 1 del U-Bahn de Hamburgo con una bonificación del 10% sobre el precio de la sanción. / **'Tip'.** The inspector of the Line 1 Hamburg U-Bahn Was Paid With Public Money the Amount Corresponding to the Fine Imposed for Travelling Without a Ticket Plus and Extra 10% of the Sanction with which he was presented as an economic bonus.

rectamente no significan nada para un público que no es experto en arte, no hay confrontación alguna. Las obras deben tener un recorrido fuera de la erudición en arte, aunque por supuesto ese es un recorrido equivocado. El rastro de confusión que dejan las obras de arte en su recorrido por el mundo me interesa mucho. Un ejemplo: el crítico de arte, Fernando Castro Flórez, explica así la pieza de Duchamp, 'Un Ruido Secreto' (1916), el ovillo de cordel entre dos placas de latón, "parece ser que Marcel Duchamp, al acabar aquel ready-made se debió dejar dentro algo, alguna tuerca, un tornillo...". Pero esto no es exactamente así, Marcel Duchamp, en un acto absolutamente consciente, pidió a un tercero, su amigo, el coleccionista Walter Conrad Arensberg, que metiera algo en el ovillo sin decirle lo que era. Por eso el espacio de ignorancia desde el cual se produce esta reflexión genera toda una concatenación de interpretaciones sobre otra cosa que ya ni siquiera es la obra de Duchamp, sino la invención del que habla de ella. El mismo crítico de arte introduce su explicación diciendo que el "humor duchampiano era estrictamente superficial", y claro que debe serlo para él si atendemos a lo que él sabe.

sion left by some artworks in its journey throughout the world interests me greatly.

An example, the art critic, Fernando Castro Flórez, explains the Duchamp's piece, 'A Secret Noise' (1916), which is a ball of twine between two brass plates, and said: "It seems that Marcel Duchamp, at the end of this ready-made leaved something inside, some nut, screw, (...)" But this is not exactly true, Marcel Duchamp, in a fully conscious act, asked a third party, his friend, the collector Walter Arensberg Conrad, to dip something in the ball without telling him what it was.

So this elaborated space of ignorance from which to produce these reflections generates a whole chain of interpretations, and moreover, they don't even refer to the work of Duchamp anymore, but it is only the inventiveness of whoever speaks about it. The same art critic introduces his explanation saying that "Duchamp's humor was strictly superficial" and should be for him if we have take into account what he really knows.

>> With 'La traca final' you've won the prize ARCO 2010 and seeing what you did with your previous grants we

'La traca final'. Crédito bancario concedido a una galería de arte utilizado para lanzar fuegos artificiales en la clausura de Art Basel Miami Beach 2009.
'The Grand Finale'. Bank Loan Granted to an Art Gallery used to Pay a Firework Display at the Closing Ceremony of Art Basel Miami Beach 2009.

>> Con 'La traca final' has conseguido el premio ARCO 2010 y viendo lo que has hecho con tus anteriores subvenciones suponemos que con este dinero volverás a hacer lo imprevisible. Nos puedes adelantar algo.

Lo voy a guardar. Los artistas también tenemos nuestros vicios de acumulación y no sólo de derroche.

>> En tu última obra, 'Componente interno de un electrodoméstico de la casa del director de un Centro de Arte reemplazado por una réplica de oro macizo con los fondos del Centro que él dirige', nos presentas una aspiradora que a simple vista no tiene nada de especial pero que en su interior cuenta con un componente interno de oro de 18 kilates. Nadie puede verlo pero ahí está gracias a los fondos del centro de arte. ¿Cómo se tomó Ferran Barenblit el resultado de la inversión del centro?

Ferran Barenblit demostró su profesionalidad y su compromiso con el arte al aceptar enriquecerse gracias a mi pieza, porque así lo requería el proyecto. Cuando termine la exposición, la aspiradora volverá al lugar que le es propio,

assume that this money will return to do the unpredictable. Can you advance something to us?

I will save it. Artists also have vices of accumulation and not just of squander.

>> In your latest work, 'Componente interno de un electrodoméstico de la casa del director de un Centro de Arte reemplazado por una réplica de oro macizo con los fondos del Centro que él dirige' (Internal component of an electrical appliance from the house of the director of an Art Center replaced by a solid gold replica with the Center's funds which he runs), you present a vacuum cleaner which, at a first glance, shows nothing in special, but inside it has an internal component of 18 karat gold. Nobody can see it, but it's there thanks to the funds from the art center. How did Ferran Barenblit evaluated the final result of the investment made by the center?

Ferran Barenblit demonstrated his professionalism and commitment to art when he accepted to enrich himself by accepting my piece, just as my project required. When the exhibition is over, the vacuum cleaner will return to its place, its home,

'Aportación de vigilancia al Museo del Prado'. Vigilar al vigilante de la sala 39.

'Contribution of Watchfulness to Prado Museum'. Watching the Watcher of Room 39.

su casa, con el parásito de oro adherido para siempre. Podrá venderla o exponerla y lucrarse con ella como le de la gana.

>> Actualmente formas parte de la exposición 'Fetiches críticos: residuos de la economía general' el primer proyecto del colectivo El Espectro Rojo. ¿Nos puedes hablar de las obras que estás exponiendo?

La pieza de la aspiradora y la de Bakunin asumen su tratamiento de reliquia, operan en el sistema a la manera de vehículo económico, cómo cualquier obra de arte, en el caso de Bakunin la pieza desvía fondos de dinero público a las editoriales de libros anarquistas y en el caso de la aspiradora se desvían los fondos del centro de arte hacia su propio director. En el caso de 'Escarpas de oro macizo para sujetar obras de arte' (las escarpas quedan ocultas por las obras que sujetan), que en la exposición sujetan un cuadro de Magdalena Jitrik, la pieza está en un proceso permanente, así que, dependiendo del contexto en el que se utilicen, y de lo que se cuelgue en ellas, tendrán un significado diferente, tanto las escarpas como las obra sujetadas.

>> Vives entre México y España, ¿qué diferencia encuentras entre ambos países con respecto al arte? ¿En qué país se entiende mejor tu obra?

No son los países los que entienden las obras de arte, sino algunas individualidades. Estas individualidades están metidas en patrias, e incluso las contienen muy a su pesar, porque no hay otro sitio dónde meter a la gente que

en patrias. De todos modos, los países pueden utilizar las obras de arte haciendo del desconocimiento una metodología para extender sus significados, en la línea de lo que hablábamos antes.

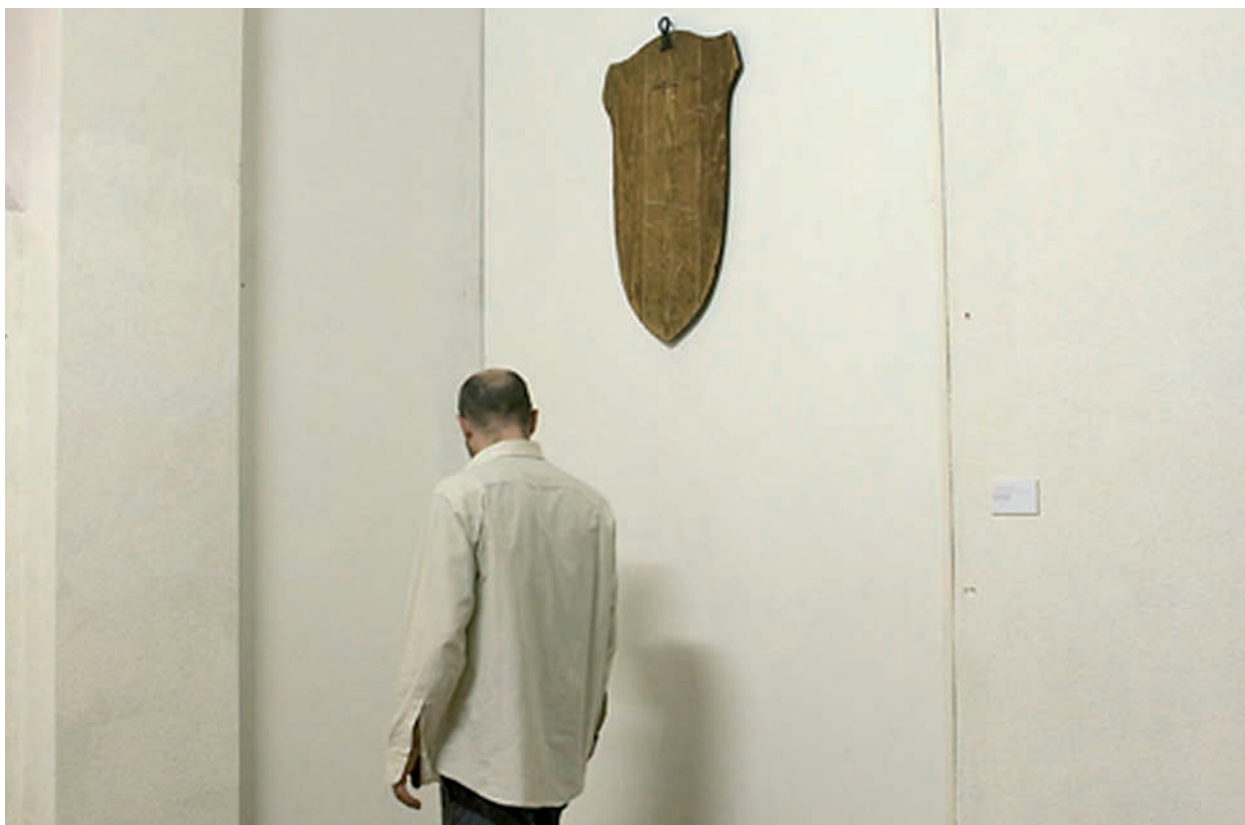
Esta relación simbiótica entre el artista y el Estado es muy productiva en muchos aspectos, por ejemplo: en '3,000 euros de dinero público utilizados en comprar libros de Bakunin para quemarlos en una plaza' (2007) o en 'Propina' (2007) (en la que se paga una multa con dinero público además de obsequiar al "multador" una propina), y en algunas piezas más, el estado es el que financia las piezas.

El abrazo del oso que le doy al financiamiento público, al Estado, cuando incorporo la proveniencia de la financiación en el título, lo convierte en cómplice, desde luego.

Y, si asumimos que la financiación de las piezas tiene casi un carácter de autoría, dado que todas las instituciones firman escrupulosamente sus producciones, podemos llegar a la conclusión de que el Estado ha hecho la pieza. Es el autor.

>> Cuando hay talento y triunfos, entonces surge lo inevitable... Se habla de que tienes padrinos, de que tus obras son pseudoarte, incluso de que ¡apareces mucho en Internet! ¿Cómo afrontas las críticas?

Aparecer ante el público como un ser detestable es un derecho irrenunciable del artista, cosa que uno no se puede permitir en otras profesiones.

'Attachment'. Cabeza de toro disecada girada 180° y empotrada en la pared de una casa.
'Attachment'. Stuffed Bull's head turned 180° and embedded in a wall of a house.

with the gold parasite inside attached forever. He could sell it or exhibit it and make profit from it as he pleases.

>> Actually you are part of the exhibition 'Fetiches críticos: residuos de la economía general' (Critic fetishes: material waste of the general economy) the first project by El Espectro Rojo collective. Could you talk us through the pieces you're exhibiting?

The vacuum cleaner piece and the other one about Bakunin assume some sort of a relic treatment, operating in the system in the same manner of an economical vehicle, as any work of art does. In the case of Bakunin the piece diverted funds from private money to the editors of anarchist publications; and in the case of the vacuum cleaner, the funds are diverted to the director of the art center. In another example, 'Escarpias de oro macizo para sujetar obras de arte' (Drywall solid gold hooks to hold artworks), the hooks remain hidden by the works they hold. In the expo they sustain a painting by Magdalena Jitrik, so my piece is in a permanent process. In this fashion, depending on the context in which they're used, and by what it is that hangs from them, they'll have one meaning or another, both: the hooks and the pieces sustained by them.

>> You live halfway in between Mexico and Spain; what differences do you find between both countries concerning art? ¿Where is your work best understood?

There aren't countries that understand artworks, but only some individuals, who are thrust into homelands, nations ...

even if they are immersed with their reluctance, as there isn't any other option but to case people in their homelands, and nowhere else. In any case, artists can use their works to apply the unknown as a methodology to extend the meanings of their creations, just in the same fashion as I mentioned earlier.

This symbiotic relationship between the artist and the state is very productive in many aspects, for example, in '3,000 euros de dinero público utilizados en comprar libros de Bakunin para quemarlos en una plaza' (3,000 euros of public money used to buy books from Bakunin in order to burn them in a central place, 2007) or 'Propina' (Tip, in which a fine is paid with public money, additionally giving a tip to the one "sanctioning," 2007). And in some pieces, it is the state that finances the pieces. The bear-hug that I give to public funding, that is, the State, as when I include the origin of funding in the title of the piece, making the State an accomplice, of course. And if we assume that the financed piece is almost a matter of authorship, as all the institutions sign their products very carefully, we conclude that the State made the piece. It is the author.

>> When there's talent and success: the inevitable arises ... It is said that you have sponsors, godfather's, that your work is pseudo-art, even that you appear too much on the Internet! How do you face criticism?

Appearing in front the public as a despicable and evil being is an inalienable right of the artist, something that cannot be allowed in other professions.